

Особенности музыкального языка композиторов Республики Мордовия на примере некоторых фортепианных циклов

Корниленко Анна Николаевна, заместитель директора по развитию
ГБУДО г. Москвы «ДШИ им. А.А. Алябьева», Москва, Россия

Аннотация. В статье исследуются особенности стиля композиторов Республики Мордовия на примере циклов фортепианных пьес Л.П. Кирюкова «Одиннадцать фортепианных миниатюр», Н.В. Кошелевой «Лесная сказка», А.Е. Пивкина «Детский альбом». Проанализировано влияние русских и зарубежных композиторов на музыкальный язык и характерную образность сочинений композиторов Республики Мордовия.

Ключевые слова: музыкальный язык, миниатюра, программность, сюжет, образность, фактура.

Творчество композиторов Республики Мордовия является ярким и самобытным феноменом в музыкальном искусстве современной России. Сформировавшись к 70-м годам XX века, фонд композиторского наследия располагает полным спектром жанров: симфонии, симфонические поэмы, оперы, кантаты, оратории, музыкальные спектакли, концерты, полифонические сочинения, произведения малых форм и др. На формирование творчества композиторов Республики Мордовия повлияло развитие русской, европейской музыкальной культуры и традиционного мордовского фольклора.

Фортепианные сочинения композиторов Республики Мордовия являются значительной частью профессионального музыкального искусства Мордовии, они привлекают интерес как исследователей, так и исполнителей. На современном этапе фортепианное творчество композиторов Мордовии представлено всевозможными жанрами. Среди них произведения крупной формы (концерты для фортепиано с оркестром, сонаты, вариации), произведения полифонических жанров, но в большинстве своем фортепианные сочинения композиторов Республики Мордовия – это произведения малых форм и циклы, зачастую имеющие программу. Цикл «Одиннадцать фортепианных миниатюр» стал первым сочинением для фортепиано и был написан в 1959 году основоположником профессиональной музыки в Мордовии Леонтием Петровичем Кирюковым (1895 – 1965). Выпускник Московской консерватории, Л. П. Кирюков по праву считается первым профессиональным композитором в Республике, его имя носит музыкальное училище в г. Саранске. Цикл состоит из 11 пьес, каждая из которых имеет название: «Утро», «Прелюдия», «Хороводная пляска», «Скерцо», «Элегия», «Мордовская протяжная песня», «Весенние отзвуки», «Праздник в Пимбуре», «Мордовская песня свадебная», «Песня пряхи», «Вальс». В этом сочинении композитор деликатно относится к народной мелодике, подчас цитирует мордовские напевы. Миниатюры «представляют собой своеобразную звуковую картину» характерных образов, настроений, ярко контрастирующих между собой и отмеченных чертами сюжетности» [1, с.32]. По форме пьесы цикла являются трехчастными произведениями с серединой развивающегося типа. Каждая из пьес имеет свой жанровый колорит и особое настроение, например, «Хороводная пляска» по характеру напоминает марш, а «Элегия» – медленный танец. «Праздник в Пимбуре» пред-

ставляет собой яркую зарисовку сельского праздника, своеобразие которого передается средствами фортепианной фактуры и гармонического языка. Выразительная мелодия «Прелюдии» и глубокое содержание придают миниатюре проникновенный и волнующий характер. Глубоко выразительный склад мелодии как бы повествует о чем-то сокровенном, поэтому миниатюра становится самой трогательной и поэтичной пьесой цикла. Печальный напев мордовского (мокшанского) плача определяет эмоциональный настрой «Прелюдии», который «развивается в традициях лирической протяжной песни, написанной в манере полифонического развертывания» [2, с.142-143].

Л.П. Кирюков добавляет колористическое звучание роялю и воспроизводит в музыке тембры различных симфонических инструментов. Например, в пьесе «Утро» в заключительных 5 тактах (Maestoso) тема проходит в октавном удвоении в левой руке, что напоминает призывный звук трубы, а в аккомпанементе правой руки звучит тремоло струнной группы инструментов. Такое же фактурное решение встречается в других пьесах цикла и придает некоторую торжественность звучания: «Хороводная пляска», «Мордовская протяжная песня», «Мордовская песня свадебная». Лирическое настроение, разнообразный сюжет, тесная взаимосвязь с темами родины и народными истоками – вот основные черты, которые придают циклу логичность, целостность и глубокую национальную окраску.

Творчество Нины Васильевны Кошелевой (род.1952) отличает песенность, бережное отношение к мелодии, опора на фольклорный источник. Нина Васильевна – председатель Союза композиторов Республики Мордовия, по своей природе дарования композитор – лирик, в своем творчестве она отдает предпочтение вокально – хоровым сочинениям. Н.В. Кошелева отличается искусством создавать мелодии широкого дыхания, которые соединяют в себе красоту и гибкость мелодического рисунка с яркой национальной колоритностью. В ее творческом багаже – произведения различных жанров: песни, хоровые сочинения, сочинения для симфонического оркестра, кантаты, оратории и др. Важно отметить фольклорное начало, опору на мордовский народный мелос во всех произведениях композитора. Это подчеркивает музыковед Л.В. Бражник, которая в своей статье, посвященной юбилею Н.В. Кошелевой пишет: «Характерная ладоинтонационная специфика мордовского музыкального фольклора ясно ощутима

во всех произведениях композитора, даже тех, которые напрямую не связаны с национальной тематикой» [3, с. 174]. Н.В. Кошелева в своем творчестве передает самые прекрасные и глубокие чувства. Наиболее естественно этот талант отражается в миниатюре.

В цикл «Лесная сказка» вошли обработки для фортепиано отдельных фрагментов из музыкальных спектаклей композитора, написанных для мордовского театра. Продолжая в цикле классические традиции, каждая пьеса носит заголовок, что указывает на яркое образное содержание: «Размышление», «Веселое настроение», «Осень», «Плясовая», «Протяжная», «Утро», «Грезы», «Заяц и ежик», «Еж жалуется», «Колыбельная», «Танец поезжан», «Хоровод подружек», «Танец стряпух», «Танец-шутка», «Мордовская свадьба», «Уняжа», «Песня Уняжи», «Восточный танец», «Мелодия любви», «Вальс», «Песня колдуний», «Лирическая музыка», «Медведь-старик», «Хор колдуний», «Кувшинки», «Танец», «Погоня». Условно пьесы цикла можно разделить на четыре сюжетные группы: первая – обращение к теме свадебных обрядов мордвы («Мордовская свадьба», «Танец поезжан», «Хоровод подружек», «Танец-шутка», «Танец стряпух»); вторая группа представляет собой образы природы («Осень», «Утро», «Кувшинки»); третья группа – сказочные образы мордовских сказок («Песня колдуний», «Медведь-старик», «Хор колдуний», «Заяц и ежик», «Еж жалуется»); четвертая группа – пьесы лирического содержания («Мелодия любви», «Размышление», «Лирическая музыка»).

Фортепиано в цикле Н.В. Кошелевой звучит камерно и выразительно, миниатюры цикла лаконичны, доступны и понятны по своему содержанию детской аудитории. Эти пьесы прочно вошли в учебный репертуар учащихся ДМШ и ДШИ не только г. Саранска и Республики Мордовия, но и всей России.

На протяжении более двух веков детские альбомы занимает значительное место в творчестве отечественных и зарубежных композиторов. Выдающимися образцами являются «Детский альбом» П.И. Чайковского, «Альбом для юношества» Р. Шумана, «Детский альбом» А. Т. Гречанинова, «Тетрадь для юношества» Р. К. Щедрина, «Детский альбом» А. Хачатуряна и многие другие. Композиторы в наиболее простой форме знакомят детей со средствами музыкальной выразительности, приемами игры на фортепиано, которые запечатлены в небольших миниатюрах. А.Е. Пивкин продолжает следовать этой традиции, которая находит отражение в цикле пьес для фортепиано «Детский альбом», написанном в 2015 году. Композитор Андрей Ефимович Пивкин (род. 1953) окончил Казанскую консерваторию, в 1978 – по специальности «баян», в 2010 – по специальности «композиция». А.Е. Пивкин – Заслуженный работник культуры Республики Мордовия, заведующий отделением народных инструментов Саранского музыкального училища им. Л.П. Кирюкова, преподаватель, его творческое наследие разнообразно: произведения для народного, симфонического оркестра, хора, вокальные сочинения, различные инструментальные произведения (пьесы для баяна, домры, балалайки и др.). В своем композиторском творчестве А. Е. Пивкин,

как и большинство композиторов Республики, опирается на фольклорные традиции, мордовские (мокшанские) народные песни, которые пела ему в детстве мать. «Композитору присуще яркое национальное своеобразие и богатый мелодизм, воплощение единства национальной традиционной мелодики и классической формы» [4, с. 8]. Пьесы, входящие в состав цикла, имеют программный заголовок, который обуславливает настроение и помогает понять ребенку общее содержание произведения. А.Е. Пивкин продолжил классическую традицию и дал миниатюрам название: «На празднике», «Игра», «Сказка», «Вечер», «Вальс», «Городище», «Весенний ручеек», «Пряха», «Веселый марш», «Вальс», «Полифоническая пьеса», «Плясовая», «Плясовая-задорная», «Кукушка», «Сельская картинка».

Пьесы цикла открываются небольшим вступлением, написаны в простой трехчастной форме. Анализируя миниатюры, отметим удивительное техническое удобство для исполнения пьес юными пианистами, поскольку композитор внимательно учел особенности строения детских рук.

Простые и лаконичные мелодии, которые легко ложатся на слух, четко оформленные музыкально-поэтические образы придают циклу завершенность и художественную ценность. В цикле представлены различные средства фортепианной фактуры, благодаря чему музыка звучит насыщенно, но вместе с тем свежо и чисто. Нисходящие и восходящие фигурации шестнадцатых и триолей в правой руке в миниатюрах «Игра» и «Вечер» придают прозрачность и легкость звучанию фортепиано. Кульминационным моментом цикла становится миниатюра «Городище», которая написана на «сюжет мокшанской песни и описывает сюжет мордовского сказания о гибели юноши и его семьи от змея» [5, с. 46]. Уже во вступлении закладывается драматизм содержания, композитор умело передает это диссонансными аккордами на forte. «Весенний ручеек» представляет собой довольно трудное в техническом отношении произведение и написано в инструктивной «этюдной» манере изложения.

Завершается цикл миниатюрой «Сельская картинка», которая написана в форме вариаций. Здесь проявилось умение композитора средствами фортепианной фактуры и музыкального языка показать оркестровые тембры звучания. Цикл явился трансляцией замысла композитора с целью воплотить в музыке образный мир ребенка, ведь «это не просто сборник, а именно цикл со вступительной картинкой (№1 «На празднике») и финальной сценкой из деревенской жизни (№15 «Сельская картинка») – все это создает драматургическую арку цикла» [4, с. 51].

Мордовская фортепианная музыка сегодня вполне сложившееся явление, поэтому всестороннее исследование должно служить установлению уникальных творческих процессов, проходящих в ней. Это станет твердым принципом для дальнейшего формирования культуры Республики Мордовия в целом. Композиторы Мордовии плодотворно работают в различных жанрах, продолжая традиции основоположника мордовской профессиональной музыки Л.П. Кирюкова. Глубокое понимание цитируемой ме-

лодии композиторами становится ключевой и высокохудожественной основой в исследуемых сочинениях. Ярко выраженный мордовский народный колорит объединяет рассмотренные циклы, который проявляется в особой ладовой и метро-ритмической организации музыкальной ткани. Этим объясняется своеобразие художественной красочности и живости названных произведений, что делает их с одной стороны современными, с другой – долговечными, а общая идея программности служит для более точного понимания содержания миниатюр. Из этого следует,

что в стиле композитора именно программность определяет конкретность и характерность музыкальных образов, связанных с природными явлениями и картинами народного быта. «Общим в них является то, что каждая из них так или иначе отражает в мимолетности целый мир. ... Но именно стремление запечатлеть вечность, непреходящую человеческую ценность, схватить ту или иную важную черту жизни и является особенностью, объединяющей самые разные роды музыкальных миниатюр» [6, с. 4].

Литература:

1. Леонтий Петрович Кирюков (1895–1965) : очерк жизни и творчества : сборник статей / А.И. Буянова, И.А. Галкина ; под общ. ред. И.А. Галкиной. – Саранск : Тип. «Крас. Окт.», 2005. – 120 с.
2. Гулая, Т.Н. Музыкальный язык фортепианных пьес Л.П. Кирюкова // Международный научный журнал “Символ науки” № 10. Уфа: ООО “Омега сайнс”, 2016. – 194 с.
3. Бражник, Л.В. Фольклор в творчестве мордовского композитора Нины Кошелевой. К 65-летию Н.В. Кошелевой. К юбилею композитора/Л.В. Бражник// Ежегодник финно-угорских исследований. Ижевск: Удмуртский гос. ун-т, 2017. – 198 с.
4. Венчакова, С.В. Мелодии родной земли : некоторые этапы творчества мордовского композитора Андрея Пивкина : монография / С.В. Венчакова. – Издательство : LAP LAMBERT, место издания : 17 Meldrum Street, Beau Bassin 71504, Mauritius, 2018. – 101 с.
5. Пивкин, А.Е. Детский альбом для фортепиано / А.Е. Пивкин. – Саранск : Тип. «Крас. Окт.», 2015. – 48 с.
6. Назайкинский, Е.В. Поэтика музыкальной миниатюры // Международный журнал “MUSIQI DÜNYASI” (“Мир музыки”) №3/ Е.В. Назайкинский ; под ред. О.В. Лосевой. – Баку: 2016. – 78 с.